

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и педагогики
искусства

ДЕТСКИЙ ТЕАТР КАК СРЕДА ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

Студентки 5 курса 541 группы Института искусств
Заочной формы обучения
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство любительским театром»

АРАКЕЛЯН КАРИНЫ ВАГРАМОВНЫ

Научный руководитель

Профессор, доктор пед.наук _____ И.Э.Рахимбаева

Зав.кафедрой

Профессор, доктор пед.наук _____ И.Э.Рахимбаева

Саратов 2017

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие в средствах массовой коммуникации развлекательной индустрии, в которой виды искусства преподносятся чаще в форме фонового, рекламного, развлекательного направления, не способствует воспитанию и развитию эстетической культуры современных подростков.

Особенно велика роль эстетической составляющей в образовательном процессе, где наряду с обучением закладываются основы нравственного мировоззрения и культуры следующего поколения. Тем не менее, как свидетельствует практика, в последние годы в учебно-воспитательной работе возможности различных средств эстетического воспитания молодежи (прежде всего театра) используются не достаточно.

Вопрос о воспитательном потенциале театра в нравственном и эстетическом развитии человека, в частности в воспитании детей и юношества, с давних пор привлекал к себе внимание виднейших общественных деятелей, представителей искусства и педагогической науки.

Этому вопросу уделяли место в своих трудах такие выдающиеся представители педагогической мысли, как Ян Амос Каменский, Песталоцци и др.

Мысль о большом воспитывающем значении театра горячо поддерживалась русскими просветителями XVIII в. Строки, полные любви к этому искусству и признания облагораживающей силы его воздействия на юношеские души, написал А.Н. Радищев в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»: «Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда... видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира... Мольера и многих других, не исключая и нашего Сумарокова?.. Увеселение юных дней моих, к которому сердце мое столь было прилеплено, в коем никогда не почерпал развратность, от коего отходил всегда паче и паче удобренный, будь утешением чад моих!.. Будь им истинным упражнением, а не

тратой драгоценного времени!» [5, с.140].

О роли драматического искусства в деле просвещения, нравственного и эстетического воспитания писали поэты-декабристы, Пушкин и Гоголь, революционные демократы, положившие немало сил на борьбу за утверждение принципов идейности, реализма и народности в русском театре." Гоголь называл театр «кафедрой», «великой школой». Белинский, в юности почитавший театр выше всех искусств, в зрелые годы писал о нем как об «источнике народного образования».

«Театр - высшая инстанция для решения жизненных вопросов», - писал А.И. Герцен, объясняя это особенностями самой природы данного искусства. Театр, по его словам, требует выдвижения наиболее актуальных для общества вопросов, позволяет привлекать к ним внимание огромной массы людей, театр, наконец, дает возможность людям как бы невольно втягиваться в обсуждение насущных проблем и подводить их «к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнью, неотразимым и многосторонним», вести за собой «логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей» [5, 141].

Аналогичные взгляды высказывали такие прославленные деятели, русского дореволюционного театра, как М.С. Щепкин, А.Н. Островский, а также прямые продолжатели их дела, основатели Московского Художественного театра - К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.

Говоря о силе воздействия театра, многие представители русского искусства и педагогической науки отмечали особое его влияние на подростков и юношество.

«Волшебный край» - так называет Пушкин театр, вспоминая пору юности. Белинский, описывая свои отеческие и юношеские впечатления, пишет о «невыразимом очаровании» театра, потрясавшего все струны его души. «Сердце бьется редко и глухо... молодое неискушенное чувство так всем довольно, и -

боже мой! - с какою полнотою в душе выходишь «из театра, сколько впечатлений выносишь из него!..» [5, 142].

К.С. Станиславский сразу после Великой Октябрьской революции, говоря о новых невиданных возможностях эстетического воспитания народных масс, писал, что для этой цели театр имеет «самые сильные средства» [5, 143].

Видные деятели русской педагогической науки XIX и начала XX в., такие, например, как Н. Пирогов, В. Острогорский, В. Шереметевский, Н. Бунаков, К. Ушинский, в отдельных своих статьях, в той или иной мере, непосредственно касались проблемы воспитания детей средствами театрального искусства. В одних случаях рассматривая более пристально «опасности» и трудности, связанные с решением этой задачи, в других, обращая главное внимание на большие воспитательные возможности театра, обусловленные самой его природой, особой силой его эмоционального воздействия на детей. Большой интерес и по сей день представляют, например, работы педагога Н. Бахтина, в которых он специально рассматривает проблему воспитания школьников средствами театрального искусства, говорит о специфике этого искусства и особенностях его воздействия, о значении целенаправленного посещения театра, а также творческого участия детей в подготовке школьных спектаклей.

С первых лет существования советской власти вопрос о воспитании средствами театрального искусства был поставлен так широко и всесторонне, как ни в одной другой стране. В наши дни детский театр - и профессиональный (драматический, кукольный, театр теней и др.), и самые различные формы школьной театральной самодеятельности, начиная с игр - драматизаций, драматических кружков и студий и кончая самодеятельными театрами, занял прочное место в системе разностороннего воспитания современных подростков.

Для целенаправленного использования того или иного искусства как средства воспитания детей чрезвычайно важно иметь в виду присущие ему особенности. Именно при этом условии каждое искусство может быть

использовано с наибольшей эффективностью и внесет свой вклад в дело эстетического, нравственного, идейного воспитания детей.

Почему использование именно театрального искусства как средства воспитания детей и юношества требует самого пристального внимания? Театр объединяет в себе ряд искусств - литературу (драматическое произведение является основой спектакля), искусство действия и звучащего слова, изобразительное искусство, музыку и т.д.

Сценическое искусство - синтетическое, коллективное по своему характеру и требующее большой массы зрителей; оно способно вызвать такие сильные коллективные переживания. В свою очередь сила коллективных переживаний связана с потребностью в обмене мнений о пережитом и увиденном, что особенно важно иметь в виду при использовании театра как средства эстетического воспитания детей.

Именно эти особенности привлекали к себе внимание представителей передовой общественной мысли, в том числе и передовых педагогов дореволюционной и советской школы, стремившихся с наибольшей полнотой использовать сценическое искусство в целях идейного, нравственного и эстетического воспитания детей. Много усилий и творческого труда отдали теоретической разработке и творческому утверждению художественных и педагогических принципов эстетического воспитания школьников средствами театрального искусства такие старейшие деятели профессионального театра для детей, как А.Я. Бруштейн, А.А. Брянцев, В.С. Колесаев, Л.Ф.Макарьев, З.А. Сажин, Н.И. Сац, К.Я. Шах-Азизов и многие другие.

Актуальность дипломного исследования обусловлена тем что в учебно-воспитательной работе возможности различных средств эстетического воспитания молодежи (прежде всего театра) используются не достаточно.

Цель работы: Обосновать важность и необходимость детского театра как среды для гармонического развития личности подростков.

Задачи работы:

1. Собрать и проанализировать материал по проблеме.
2. Рассмотреть этапы развития детских театров в России
3. Проанализировать основные функции детских театров
4. Охарактеризовать психолого-педагогические особенности личности подростков
5. Выявить педагогический потенциал театрального искусства и театров для детей как среды гармонического развития подростков.
6. Разработать и предложить методические рекомендации по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях с использованием культурного потенциала детских театров города Саратова как среды гармонического развития личности подростков

Методологическую основу работы составляют труды: А.В.

Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, И.А Ильина, Ю.А.Лебедевой, В.П. Аникина, А.И. Никифорова, Э.В. Померанцевой, И.В.Вачкова, В.Я. Проппа, Е.В. Чех.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 40 наименований .

Основное содержание работы.

Во введении выпускной квалификационной работы обосновывается актуальность темы, излагаются цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методология.

Первая глава - «Теоретические основы детского театра как среды гармонического развития личности подростков» - состоит из 3 параграфов и посвящена разработке основных теоретических положений выпускной квалификационной работы.

В первом параграфе рассмотрены этапы становления и развития детских театров в России, во втором параграфе проанализированы основные функции детских театров, третий параграф освещает психолого-педагогические особенности личности подростка.

Любой театр, какой ни возьми, имеет свою страницу в истории. Также известна история зарождения театрального искусства. Театры для детей тоже не стали исключением. Хотя история их возникновения очень короткая. Сама идея создания детского театра начала обсуждаться в кругах творческих людей и интеллигенции только в середине XVIII века, но сами представления для детей появились лишь в XIX веке. До этого времени профессиональное театральное искусство было недоступно детям.

В XV веке в Европе и с XVII в России были созданы школьные театры, которые имелись при учебных заведениях. У них были теоретически разработанные основы и правила. Школьные театры в основном носили политическую направленность и были далеки от того представления о детском театре, в каком виде мы знаем его сейчас.

В России детские театры появились намного позже, только после революции. Это произошло в основном благодаря поддержке Луначарского. Детские театры начали появляться в годы Гражданской войны в Москве, Петрограде, Саратове.

Но просуществовали недолго. Зато в 20-е годы появилось много детских театров (ТЮЗов) и кукольных театров для детей в разных городах России. Театры давали представления, как на русском, так и на национальных языках.

Возникновение детских кукольных театров в России можно отнести к 1918-19 годам, когда появились первые театры такого направления. Это «Театр марионеток Шапориной-Яковлевой» в Питере, «Театр петрушек и китайских теней Ефимовых» в Москве.

Репертуары детских театров поначалу составляли из произведений, входящих в круг детского чтения: «Маугли», «Конек-горбунок», «Принц и нищий», «Том Сойер». В середине 20-х годов стали появляться детские спектакли на современные темы: «Тимошкин рудник», «Черный яр», «Винтовка 492116». Героями этих пьес стали современные подростки, а исполняли их роли актрисы-травести, многие из них стали впоследствии очень известными, например, Охитина, Сперантова, Коренева.

К 1930 году в России театры для детей достигли высокопрофессионального уровня и начали ставить пьесы, с учетом возрастных особенностей ребенка и подростка. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста ставились в основном сказочные представления, сочетающие в себе фантастику и реальность: «Снежная королева», «12 месяцев», «В гостях у Кощея». Театральные пьесы стали способствовать воспитанию пионеров и школьников. В связи с этим был привлечен широкий круг авторов, писавших детские произведения, среди них всем нам известные – С. Михалков, Е. Шварц, Л. Кассиль. В центре внимания моральный и общественный облик подростка, воспитание героизма, способность совершить подвиг. Спектакли: «Брат героя» Кассиль, «Сережа Стрельцов» Любимова, «Клад» Шварц, «Хлопчик» Даниэль. Также для подростков стали появляться приключенческие, комедийные, историко-революционные пьесы советских и зарубежных авторов с упором на изучение школьной программы по литературе.

В годы Великой Отечественной войны многие детские театры были эвакуированы в тыл, где стали давать спектакли не только для детей, но и для взрослых. Особое место в репертуаре заняли спектакли на патриотическую тему: «Сын полка», «Город мастеров», «Два капитана».

В 1965 появилась Международная ассоциация театров для детей и юношества (АССИТЕЖ), президентом которой с 1968 был К. Я. Шах-Азизов (руководитель Центрального детского театра, Москва), генеральным секретарём - Р. М. Бодуэс (Франция).

В 70-е годы в СССР было уже более 100 кукольных театров, 46 драматических и 1 музыкальный детский театр. Также спектакли для детей начали ставить и во взрослых театрах.

В настоящее время в России существует огромное количество всевозможных детских театров, так сказать, на любой, даже самый изысканный вкус.

Александр Струве в статье 1921 года «О детском театре» () выделял три типа детского театра: театр детей, в котором и автор и исполнители - сами дети, собственно детский театр, где дети играют под руководством взрослых, и, наконец, театр для детей - где пьесы, сочиненные взрослыми, они же ставят и играют.

Именно с специфическим зрителем в таких театрах связаны: выбор репертуара и характер его сценического воплощения, внетеатральное оформление спектакля («вступительные слова», тематические выставки, игры в фойе и прочее), структура и продолжительность спектакля. Особенности театра для детей - это и возрастная градация (4-5-летние дети и 12-14-летние подростки, конечно же, принципиально различные аудитории).

Сама традиционная структура театра, то есть материальность конструкции (особняк, специальное здание, включающее сцену, а также рампа,

отделяющая актеров от публики), диктует способы построения театрального зрелища, особенности поведения зрителей, их активизацию либо, напротив, отстраненность, пассивность чистого восприятия. Взрослый зрительный зал погружен во тьму, анонимен, обездвижен и молчалив - все нацелено на концентрацию эмоций, которые во время действия лишь «накапливаются» и не высказываются (опытный театрал знает, что аплодисментам как принятому способу выражения восторга, удовольствия, восхищения игрой отведено специальное время, во время собственно действия в спектакле «классического» типа они неуместны). В полутьме зала зритель сохраняет безусловную независимость от организаторов зрелища, его реакции индивидуальны.

На детском спектакле режиссеры стараются не оставлять зрительный зал в темноте, так что дети видят друг друга, их невозможно превратить в тихо сидящие фигуры - дети выражают свои эмоции непосредственно в процессе действия. Маленьких зрителей еще и поощряют со сцены принять участие в действии - ответить на вопрос, где прячется герой, либо даже подняться на сцену для участия в общем празднике (понятно, что здесь речь идет о зрителях младшего возраста).

Одной из важнейших функций театра является гносеологическая или познавательная функция. Театр даёт основы познания о мире и гармоничном существовании в нём. В школе театра люди учатся всю жизнь, примеряя на себя множество ролей, жизненных ситуаций, сопереживая, думая и познавая. Тем самым театр неотъемлемо приобретает способность накапливать и транслировать богатейшие познания человечества о мире и человеческих взаимоотношениях. Из этого вытекает регулятивная функция театра. В сфере межличностных взаимоотношений театр, так или иначе, регулирует, влияет на поступки и поведение людей, их духовное состояние. Регулятивная или нормативная функция театра опирается на мораль, нравственность, обычаи, этикет. Ещё одной важной функцией театра выступает формирование

сознания, так как он неотделим от национальной истории культуры страны, жизни и интересов народа. Игровая функция театра оказывает большое влияние на всех, кто соприкасается с театральным искусством. Сопереживая театральному действию, а иногда и становясь активным участником, того, что происходит на сцене, зритель забывает о накопившихся проблемах, получает компенсацию за нереализованные в повседневной жизни устремления, возможность открыто проявлять свои эмоции и чувства, ощутить себя непосредственным, как в детстве. Игровая функция театра тесно связана с компенсаторной.

Главной целью игры является компенсация не использованной в борьбе за выживание энергии. Й. Хейзинга отмечал, что игра старше культуры, что животные играют точно так же, как люди. Знаковая или семиотическая функция театра представляет собой определённую знаковую систему театра, которую каждый раз, попадая на спектакль, осваивает зритель. Без изучения языка театра не возможно во всей глубине наслаждаться достижениями сценического искусства. Коммуникативная функция театра предусматривает то, что в ходе театрального действия актёры и зрители обмениваются различными настроениями, чувствами, идеями и представлениями. Посещение театра с юных лет является признаком включенности индивида в социальную систему, присоединение его к определённой интеллектуальной, духовно- нравственной, эстетической части населения города. В этом заключается стратифицирующая функция театра. «Социализация (лат. *socialis* «общественный») – присвоение индивидом элементов культуры и усвоение социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально значимые черты личности»

Театр является незаменимым социализирующим инструментом. Посещая театральные постановки, юный зритель осваивает знания, нормы, ценности, принятые в той или другой общности людей, но воспринимает, впитывает их не пассивно, а пропуская через свою индивидуальность, через свой жизненный

опыт. Аксиологическая или ценностная, оценочная функция театра обусловлена вопросом, поставленным ещё Сократом: «Что есть благо?». На протяжении развития человечества понятия о добре и зле, полезности и вредности менялись неоднократно, но общечеловеческое «ядро» ценностей оставалось неизменным, и чем сложнее и более развитым становилось общество, тем шире становился круг жизненных ценностей.

Подростковый возраст - это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности. Заметное влияние в этот период приобретают волевые черты характера - настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности, то есть способность к волевой деятельности. Однако, проявляя настойчивость в одном виде деятельности, подросток может не обнаружить ее в других ее видах.

Подростковый возраст характеризуется известной импульсивностью. Эмоциональные проявления могут стать очень бурными и трудно управляемыми. «Взрывной» характер эмоций проявляется в страстных спорах, доказательствах, выражении возмущения. Вместе с тем эмоциональные переживания подростков, в отличие от переживаний младших школьников, приобретают большую устойчивость. При значительной склонности к романтике воображение у подростков становится более реалистичным и критичным.

Познавательная деятельность развивается тоже очень интенсивно. Внимание подростка характеризуется не только большим объемом и устойчивостью, но и специфической избирательностью. В этот период внимание уже может быть преднамеренным. Избирательным, целенаправленным, анализирующим становится и восприятие. Значительно увеличивается объем памяти, причем не только за счет лучшего запоминания материала, но и за счет его логического осмысления. Память подростка, как и

внимание, постепенно приобретает характер организованных, регулируемых и управляемых процессов.

Вторая глава посвящена роли детского театра в развитии личности подростков, в первом параграфе выявлен педагогический потенциал театрального искусства театров для детей как среды гармонического развития подростков. Во втором параграфе разработаны и предложены методические рекомендации по использованию потенциала детского театра как среды гармонического развития личности подростков

В заключении обобщены результаты проведённой работы, представлены основные выводы, намечены перспективы дальнейшего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В России в силу ряда причин становление творческой индивидуальности является важным условием полноценного развития личности подростка. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к социальной ситуации, способен к самосовершенствованию и самовоспитанию.

Изучив исторические аспекты развития театра для детей в России, мы пришли к выводу, что театральное искусство, остается актуальным и востребованным явлением.

Проанализировав основные функции детских театров мы определили что Театр, выполняет ряд важнейших социальных функций и все функции театра выступают во взаимодополняемом единстве.

Проанализировав психолого-педагогические характеристики детей подросткового возраста и отметив особенности развития данного возрастного периода, можно сказать, что данный возраст является с одной стороны трудным и даже критическим, но с другой стороны интересным и увлекательным для педагогической деятельности.

Также мы определили, что театральное искусство в формировании личности подростков является неотъемлемо важной средой, потому как такой синтез искусства определяет возможность «многостороннего» воздействия языка театра на сознание и чувства человека, в особенности ребенка-подростка.

Подводя итог, можно, что Театр для детей как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и общественного познания и изменения действительности представляет богатейшие возможности для становления личности подростка.